摄影构图精华教程之一–基本概念

1. 摄影构图----------2
2. 构图法则----------3
3. 黄金分割与摄影构图----------4
4. 摄影构图：均衡平稳----------7
5. 摄影构图：十字神秘----------8
6. 摄影构图：S 型优美----------9
7. 摄影构图：圆形团结----------10
8. 摄影构图：直角灵便----------11
9. 论摄影构图-卡蒂埃—布勒松----------12-

VISIT…

一：摄影构图

我们来说一说摄影构图，简单的说您拿起相机，通过取景器有选择的拍摄，这就是最简单的构图，也就通过取景器四条边对景物有取有舍。

我们通过学习一些构图规律可为画面增加可看性、可读性给人以视觉美感。

拍摄方向、拍摄角度、拍摄距离是确定拍摄位置的三个因素，通过这三个因素的组合，使得画面构图变化无穷。

（一）拍摄方向可分为———正面构图、侧面构图、背面构图

1.正面构图产生庄重美和对称美，有时显得呆板。

2.侧面构图使画面活泼，具有立体感和动感。

3.背面构图，通过背景环境的交待，用比较含蓄的手法表达一种更为复杂的内涵，给人以较大的想象空间。

（二）拍摄角度可分为———平摄、仰摄、俯摄

1.平摄的画面效果与人的视觉习惯相近。

2.仰摄产生雄伟高大的效果。

3.俯摄是拍摄大场面的层次、纵深透视效果明显，给人以辽阔广远的感觉。

（三）拍摄距离

所摄画面分为远景、中景、近景、特写。如特写通过对局部细节的描述，使人感到细微而强烈的视觉印象。

在摄影中运用最多的是“黄金分割法”。以 135 相机为例，将整个取景框中所看到的画面上下左右各做两条想象等分线，四条线形成一个井字。这四条线我们称作“黄金分割线”。四个相交的点称为“黄金分割点”我们通常把主体安排在“黄金分割点”附近，这符合人们的审美意识。被人们所接受，所以被广泛使用。

二：谈谈构图法则

构图是摄影创作的一个重要方面，有人觉得这是难事。他们似乎没有认识到，摄影者可以通过多种方法使取景范围内的各部分协调起来，结成为一个统一的整体。例如拍摄时可以站侧一些，或蹲下来，或换用别种镜头，等等。在这些方面只要稍加注意，就可以使乏趣的构图变为一种具有特色的构图处理。

然而，有许多摄影者常不细加注意取景器内的整个画面。只要主体在画面内和焦点内，他们就不细看画面四角还潜藏着什么杂物。

对一个景物进行取景，这就确定了所选取的每一部分。因此，拍摄时易于忽视的那一小块不雅观的杂物就会在所拍照片上十分明显地表现出来。一旦按下快门，视点就固定下来了。实际事物摄录在胶片上就改变不了，只能作分析研究。

要达到良好的画面构图，就得经常练习，使构图技巧娴熟，几乎成了本能。那时我们就会见景生情，随机应变，而不致盲目听从一般的陈规旧套。如果我们刻板地去运用一些"法则"，那么所拍照片就会显得呆板，正如我们平常所说："照片倒是合乎格式，就是不够味儿。"例如，若使刻板地运用"三分法"，就会有这样的情形。原来，旧时候人们想用"三分法"给视觉上的协调提供可靠的数学根据。

大多数富有经验的视觉艺术家都熟知"三分法"，而且这种方法对他们的工作也可能是适用的。当然，这并不是一条真正的法则或定律，只不过是设计和赏析艺术作品方面一个有用的起点。

基本上说，一幅照片可以用想象或各用两根横线和直线分为三个大小相同的部分。这四根线的相交点为画面中自然的焦点，也是其中最重要的部分。

很自然，不论在生活或是在艺术中，我们都谋求和谐的关系。一幅正确运用三分法创作而成的摄影作品可能向观众传达出和谐的感情，即使他们并不完全明白个中理由。正如一般所说的，凡事只要是对的，大家就本能地明白它。

相反，违反一般常规的画面构图会显出异常的样子。明显的不协调可能不适于宁静的风景照，但它恰恰是街头摄影家所需要的。违反常规的构图可能强调出或象征着城市里行人来去匆匆的景象。

我觉得，重要的一点是，要尽量多向画家和摄影家们学习构图知识。我们应当熟悉构图法则，但不能让它们束缚得紧紧的。只要我们立意要打破常规，那就会明白何时和为什么要这样做。

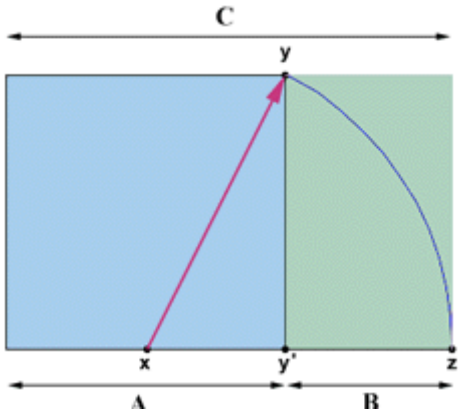
照片只能是一幅一幅拍摄的，每次拍摄时都必须加以构思。当然，画家拥有较大的艺术自由，例如纽约市导游手册的封面就是一位画家将该市大多数著名建筑物的外形特征集中起来画成的一幅画。而摄影家只能限于拍摄现场的东西，他确实没有办法把多处名胜古迹一同摄录在一个画面里。

我们眼前的景物转瞬即变，往往没有时间来考虑："三分法"等一类构图法则。但是，若有了经验，构图处理就容易多了；无意中我们会发现所拍照片带有一种韵律和节奏感。构图方面的敏感变成为视觉反应的一部分，可以认为这是必然的结果。

三：谈谈黄金分割与摄影构图

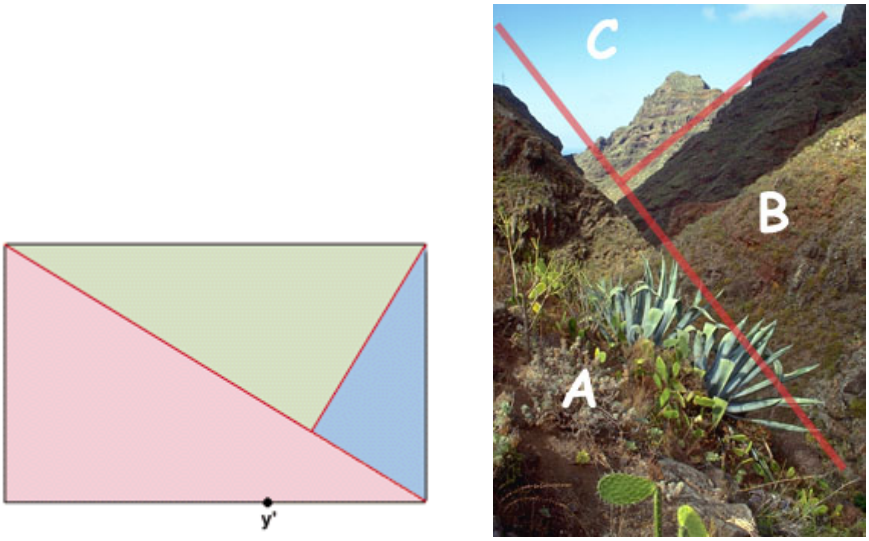
让我们从介绍这个数世纪以来已经为人们所熟知的技巧开始谈这一话题，“黄金分割”是一种由古希腊人发明的几何学公式，遵循这一规则的构图形式被认为是“和谐”的，在欣赏一件形象作品时这一规则的意义在于提供了一条被合理分割的几何线段，对许多画家/艺术家来说“黄金分割”是他们在现时的创作中必须深入领会的一种指导方针，摄影师也不例外。

原理 1　　如图A：“黄金分割”公式可以从一个正方形来推导，将正方形底边分成二等分，取中点X，以X为圆心，线段XY为半径作圆，其与底边直线的交点为Z点，这样将正方形延伸为一个比率为 5:8 的矩形，（Y’点即为“黄金分割点”），　A:C = B:A = 5:8。幸运的是，35MM胶片幅面的比率正好非常接近这种 5:8 的比率（24:36 = 5:7.5）



图A

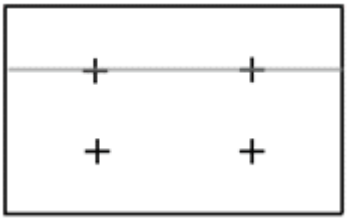
原理 2　　如图B：通过上述推导我们得到了一个被认为很完美的矩形，连接该矩形左上角和右下角作对角线，然后从右上角向Y’点（黄金分割点，见图A）作一线段交于对角线，这样就把矩形分成了三个不同的部分。现在，在理论上已经完成了黄金分割，下一步就可以将你所要拍摄的景物大致按照这三个区域去安排，也可以将示意图翻转 180 度或旋转 90 度来进行对照。



图B

三分法则

“三分法则”实际上仅仅是“黄金分割”的简化版，其基本目的就是避免对称式构图，对称式构图通常把被摄物置于画面中央，这往往令人生厌。在图 C1 和 C2 中，可以看到与“黄金分割”相关的有四个点，用“十”字线标示。用“三分法则”来避免对称在使用中有两种基本方法，第一种：我们可以把画面划分成分别占 1/3 和 2/3 面积的两个区域。



图C1-1

图C1-2

图C2-1

图C2-2

第二种：直接参照图示的四个“黄金分割”点。例如，设想我们看到了非常引人入胜的风景，但缺少具有优美几何结构的被摄主体，这样拍出来的照片只会是一个空洞泛味的场景，那该如何处理呢？试着寻找一个与这种单调的环境形成鲜明对比的物体，并将这一被摄物置于如图 C2 中的其中一个“十”字点位置，这样照片就有了一个明显的锚点，并将观众的目光由此出发引导至整个风景。

四：摄影构图：均衡平稳

均衡，就是平衡。这是字面的解释和理念上的概念。我们这里讲的均衡式构图，是一种艺术审美观和视觉心理概念。

均衡区别于对称，因为这种形式构图的画面不是左右两边的景物形状、数量、大小、排列的一一对应，而是相等或相近形状、数量、大小的不同排列，给人以视觉上的稳定，是一种异形、异量的呼应均衡，是利用近重远轻、近大远小、深重浅轻等透视规律和视觉习惯的艺术均衡。当然均衡中也包括对称式的均衡。

《澜沧江畔》，是在西双版纳傣族自治州澜沧江赛龙舟时拍摄的，当时，许多人站在江水中观看，傣族姑娘艳丽的衣衫和五彩的遮阳伞，把江河装点的十分好看。作者站在她们的后面拍下了这张照片，从另一个角度表现了傣族民族节日的热闹和欢乐。在画面的右边有十几个打伞姑娘，色彩诱人，如果只拍她们，场面显然太小，如果场面大一些，画面左边又较空，正在观察取景设法使画面均衡，不至于右面太重，使画面失去平衡的当儿，只见有一个赤背男子和一位妇女走进了画面停在江水中，而且都是背面，与右边人群面向一致，于是便按下了快门。一男一女这两个人成了这幅画面的视觉均衡物，现在看虽然画面上是右面人多，左边人少，但两者却起了呼应作用，从视觉上不觉得画面偏沉偏重，达到了艺术的均衡效果。

均衡式构图，给人以宁静和平稳感，但又没有绝对对称的那种呆板无生气，所以是摄影家们在构图中常用的形式，均衡也成了摄影构图的基本要求之一。

要使画面均衡。形成均衡式构图，关键是要选好均衡点（均衡物）。什么是均衡点呢？这要从艺术效果上去找，只要位置恰当，小的物体可以去与大的物体相均衡，远的物体也可与近的物体求均衡，动的物体也可以去均衡静的物体，低的景物同样可均衡高的景物。效果好坏与作者的审美能力、艺术素质有关，要多加实践和学习，一定会掌握这种构图形式，用好这种艺术技巧。

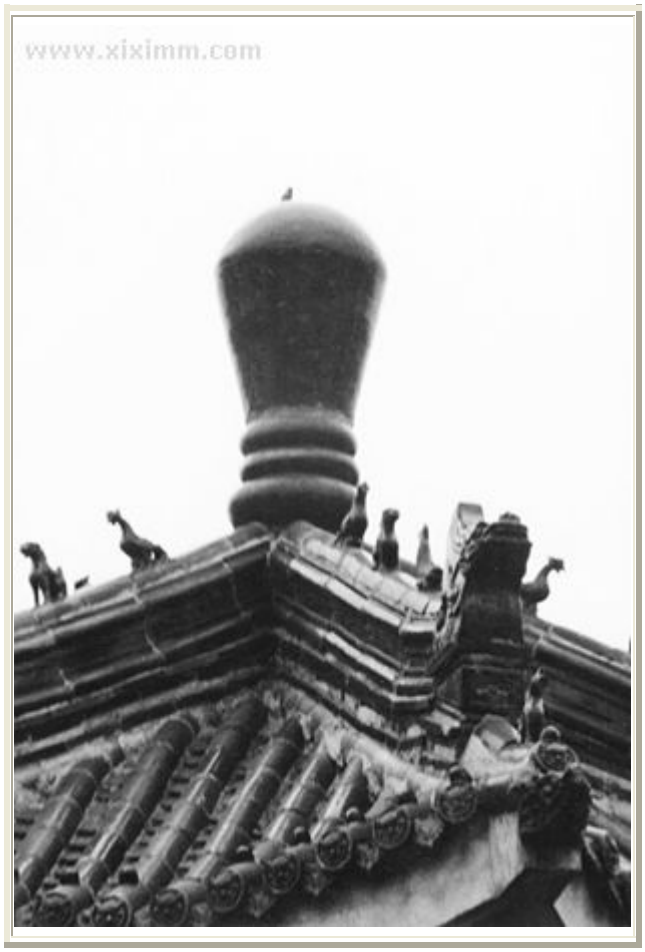
五：摄影构图：十字神秘

十字形，是一条竖线与一条水平横线的垂直交叉。十字形构图给人以平稳、庄重、严肃感，表现成熟而神秘，健康而向上。因为十字最能使人联想到教会的十字架，医疗部门的红十字等，从而产生神秘感。

十字形构图，不宜使横竖线等长，一般竖长横短为好；两线交叉点也不宜把两条线等分，特别是竖线，一般是上半截短些，下半截略长为好。因为两线长短一样，而且以交点等分，给人以对称感，缺少了省略和动势，会减弱其表现力。

十字形构图的场景，并不都是简单的两条横竖线的交叉，而是相仿于十字形的场景均可选用十字形构图。如正面人像，头与上身可视为垂直竖线，左右肩膀连起来可视为横线；建筑物的高与横的结构等。也可以这样讲，凡是在视觉上能组成十字形形象的，均可选用十字形构图。照片《亭顶》，是视觉上的十字形形象，亭阁上的尖顶高竖在画面上，顶盖的屋脊形成了横线，显得神秘、稳重，尖顶的顶端有一只小鸟停落在上面，也给画面增加了一点情趣，更加具有了活力。

复旦大学马棣麟教授编著的《摄影艺术构图》一书讲到十字形构图时说，十字形的画面结构可分为“破十字形”和“分割十字形”两种，他说：“无论是哪一种十字形构图形式，都是根据对象的性质和主线条的形状，以及艺术构思，造型要求等等要素熟练结合的产物”。



六：摄影构图：S 形优美

S 形，实际上是条曲线，只是这种曲线条是有规律的定型曲线。S 形具有曲线的优点，优美而富有活力和韵味。所以 S 形构图，也具有优美和活力的特点，给人一种美的享受，而且画面显得生动、活泼。同时，读者的视线随着 S 形向纵深移动，可有力地表现其场景的空间感和深度感。

S 形构图分竖式和横式两种，竖式可表现场景的深远，横式可表现场景的宽横。S 形构图着重在线条与色调紧密结合的整体形象，而不是景物间的内在联系或彼此间的呼应。

S 形构图，最适于表现自身富有曲线美的景物。在自然风光摄影中，可选择弯曲的河流、庭院中的曲径、矿山中的羊肠小道等等，在大场面摄影中，可选择排队购物、游行表演等场景；在夜间拍摄，可选择蜿蜒的路灯、车灯行驶的轨迹等等。总之，S 形构图是摄影家们常用的构图方法，佳作不少，在各种摄影作品展览中均可见到。照片《远山》，就是一幅 S 形构图的作品。群山绿草之中，一条山路伸向远方，S 形的线条吸引着观赏者的视线，并引导视线顺着 S 形走向深山之中，给读者留下无尽头的悬念。

七：摄影构图：圆形团结

圆形构图是把景物安排在画面的中央，圆心正是视觉中心。圆形构图看起来就象一个团结的团字，用示意圆表示，就是在画面的正中央形成一个圆圈。

圆形构图，除了圆形物体以这种图式表示其圆外，实际上有许多场景可用圆形构图表示其团结一致，既包括形式上的，也包括意愿上的。如许多人围着一个英雄模范在签名，不少少年儿童正聚精会神地听老人讲故事，小朋友们围着圆圈做游戏等，均可选用圆形式构图。照片《大书法家》，拍摄的是一位书法家正在写字，不少人围着他在观看。从形式上看，书法家在中心，被大家围住，形成了一个圆形；从内在含义上看，大家都把目光集中在书家写字的手上，形成了以他为中心的汇聚圆，所以选用圆形构图最为合式。

圆形构图给人以团结一致的感觉，没有松散感，但这种构图模式，活力不足，缺乏冲击力，缺少生气。

圆形构图如能与圆形画幅和方形画幅结合起来，表现力更能充分发挥出来。竖画幅也比较好，只是横画幅因其左右宽度较大，离中心较远，很难形成一个等距离半径态势，所以横画幅一般很少选用圆形构图，宽画幅更是如此。当然，只要处理得当，任何画幅均适合圆形式构图，不存在禁区。

八：摄影构图：直角灵便

直角三角形，就是侧三角形，是不等边的三角形。直角三角形式构图一般是以画面的一个竖边为三角形的直线，底边为横线，立在画面一侧。直角三角形式构图，大都注意被摄物的方向性。景物的运动方向或面向应对三角形的斜边，使运动物体的前面或景物的面向前留有空间，给以出路。

直角三角形式构图，在横幅或竖幅画面中均可选用，其特点是竖边直线可显示景物之高耸，底边横线又具有稳实、安定感，并且富有运动感，具有正三角形式和倒三角形式构图的双重优势，同时左右直角灵活多变，很受摄影家们的喜爱，所以使用较多。

《万里长城永不倒》这幅照片，就是直角三角形式构图。左直边是年久失修坍塌了的一个敌楼，底边的长城虽然已不整齐，但仍然牢固而稳当地座立在群山之中，远处长城蜿蜒起伏在群山峻岭之巅，更加显得雄伟壮观，年代久远。直角三角形式构图的特点，不论从外形上还是内涵上均在这幅照片中得到了展示。

直角三角形式构图的灵便性，不仅表现在左右两边，横竖均宜，而且还表现在底边长竖边短或底片短竖边长均可选用，只要三个角中有一个角可形成直角，便可用这种形式构图。

九：论摄影构图-卡蒂埃－布勒松

“构图”一词源于拉丁语，其本来意思为结构、组成或联结，而在摄影中则是指画面的安排，确定画面内各个组成部分的相互关系，以便最终构成一个统一的画面整体。这也就是摄影者为了表达思想内容而创造的整个造型结构，其中包括光与影，线条与色调等造型要素的组合。

迄今最负盛名的摄影构图大师，也许是法国著名摄影家亨利.卡蒂埃—布勒松。在长期的摄影实践中，他锻炼出了一双极其敏锐的眼睛，以至于他拍出的照片常常带有信手拈来的风格，但却都是深思熟虑的结构协调的作品。有趣的是，他的大部分作品都是用 50nlm 的标准镜头拍摄的，而极少用 351nm 或 99mm 等镜头拍摄。在摄影构图方面，布勒松有许多精辟的见解。l952 年，他在《决定性的瞬间小—文中指出：

“一幅照片，要把题材尽量强烈地表达出来的话，必须严格地建立起形式之问的联系。摄影隐含有辨识功能，就是把真实事物世界的节奏辨识出来。眼晴的工作，就是在大堆现实事物中，找出特定的主体，聚焦其上。照相机的任务，只不过是把眼睛所作的决定记录在胶卷上而已。正如对绘画作品一样，对待摄影作品，我们也是将它当作整体来观看和感受的，而这个整体，我们只须一瞥便可把握。在摄影 作品中，构图实际上就是眼睛所见到的不同元素的同时组合和有机组织的结果。由于内容和形式是不可能分割的，因此，构图是不可能事后补上的，不可能作为一种补贴在基本素材之上的事后设想。换句话说，构图必须具有必然性。

“摄影具有新的可塑性，就是主体运动时瞬间出现的线条所形成的。我们配合着运动而进行拍摄，仿佛运动本身就是按照着自己的预定方式展露着的生命似的。但是，在运动的过程中，会有特别的时刻，当这一瞬间出现时，动态进行中的各项因素都处于平衡状态。摄影的任务，就是要抓住这一瞬间，将其中的平衡状态把稳，并凝结动态的进行。”

布勒松认为：“摄影家的眼睛，永远都在评估出现在他眼前的事物。他只须移动 1 毫米的几分之一，便可以把线条吻合起来。他只须稍微屈膝，便可以将透视改变。把照相机放置在离主体近一些或远一些，他便可以刻画出某一细节——这细节，既可能相得益彰，也可能喧宾夺主。然而，对照片进行构图所需的时间，几乎是跟按动快门的时间一样的短，因为两者同是条件反射而已。

“有时，你得拖延一会儿，以等待适当的时机出现。有时，你会感到眼前的景物万事俱备，几乎可以拍成好照片了，只是还缺一点什么。缺的究竟是什么呢?也许，有人突然走进你的视线范围。你透过取景器，追踪他的行动。你耐心等待着，最后终于按下了快门。你抱着大功告成的感觉(虽然你不知道为什么)，满意地离去了。以后，为了落实这种感觉，你可以把影像印成照片，细心分析照片中的几何图形。如果快门是在决定性的瞬间按下的话，你会观察到，原来你已本能地将某一几何模式捕捉下来了。要是没有了这几何模式，照片就会令人感到乏味，缺乏生气。”

布勒松指出：“构图是我们永远必须全力以赴的首要任务。然而，在拍摄的那一瞬间，它却只能从直觉中产生，因为我们当时是在捕捉稍纵即逝的时刻，而且，它所牵涉到的种种相互关系，都处在运动之中。应用黄金分割时，摄影者除了自己的眼睛之外，便没有什么规矩准绳可以遵循。任何几何分析，任何将照片之繁化为线条形式之简的工作，都只能在照片拍摄冲印之后进行。但是此时所能做的只是于事 无补的事后检查而已。我希望永远都见不到摄影机的取景器装上构图格出售，磨砂玻璃上也不会画上黄金分割的线条。”布勒松是十分反对对拍摄好的照片进行任何剪裁的。

他认为：“对一幅好照片进行剪裁，那就无疑等于将正确的比例关系抹杀掉。况且，构图差的照片，能够通过暗室放大机将其剪裁而改为成功的例子，是绝无仅有的。因为，这样

一来，当时视觉上的完整结合已不复存在了。关于照相机的角度，已有很多人讨论过了，然而，唯一有效的角度，只是几何构图上的角度，而不是由摄影师为了取得什么效果而俯伏在地上，或做些滑稽可笑的动作所得到的无中生有的角度。”

搜集整理 更多教程：http://www.xiximm.com